

美术技法画库

游允常主编

2

油画风景

马常利

风景写生的一般方法步骤

风景画的表现手法是丰富多样的，每个画家的作画步骤也不尽相同。为了给初学者提供一个参考，下面简要地介绍一般风景写生的步骤方法。

（一）先观察、体验、选择意欲表达的景物。

到了一个地区，不要急于选景做画，先要有一个了解体验过程。要多观察，如果有时间最好先用几天时间多方观察，体验不同时间下的景物特点，选择感触最深的景物，明确着重表现什么以及如何表现。也就是说事先在脑子里蕴酿一幅画，这叫做立意。根据立意可先画几个小构图，然后选择其中最理想的做为写生时构图的依据。

（二）根据观察所得，在特定时间写生。

首先进行构图和打轮廓，从构图上形成画面的结构和布局。这是体现每张画立意的第一步，可以说构图的好坏是决定一幅画成败的首要因素。所以要重视构图的经营，根据立意反复推敲，如视平线的高低、取景的大小、上下左右的安排等。要先从构图上使人产生不同的视觉效果。如《龙胜村寨》表现的是广西山区河谷的一角。视平线比较高，整个绿色山坡占据画面的大部分，两个较大的深色块是重叠的房舍。碧蓝的河水，分布在画面上下，中间用一条弯曲的大路及河滩做为过渡，一直引向靠岸的渡船。整个画面形成黑白对比鲜明，上下层次较多的龙胜山区特点。

（三）打大轮廓，把握对象的基本造型。

打轮廓是伴随着构图进行的，这时要把握物象的基本形态，注意外轮廓的形式美。例如《龙胜村寨》一画，要安排好房屋的高低起伏及其疏密关系，注意山坡与河滩倾斜线的变化，小船的布局等。造型上要特别注意房舍构造的地方特点。打轮廓可用松节油稀释的颜色以简练的线条概括基本形，一些主要的明暗和投影也可在画面上做些记号，便于着色时画出它们的基本变化。

（四）铺大色块，把握基本的色彩关系。

在构图恰当，基本形准确的基础上进行着色。还是用松节油调色，先画大的色彩关系，例如主要景物——房屋、树、地面、河水等的色彩关系。要弄清主要光源是冷色还是暖色？主要色块是什么？以确定其基本色调。《龙胜村寨》表现的是在阳光照射下的山地村舍，呈偏暖的绿调子。房屋是暖棕色的重色块，其次是蓝色的河水，再亮是绿色山坡，最亮是暖白色的河滩及小船，这样它们既统一在绿色调之中，又有着黑白、冷暖之间的对比。

在白底色画布上作画，应先画深色块和鲜明色块，这样便于比较。搞清黑、白、灰之间的色度关系，（即深浅关系），那些中间色和亮色块放在第二步和第三步进行。要把色块之间关系联系起来观察，比较。比深浅，比冷暖，特别是相近似的颜色更应从深浅、冷暖、色彩倾向上去比较。切忌孤立地看某一色块，因为色彩关系是色彩相互影响和对比的结果。

（五）深入细致刻画，做到形象与色彩的相互结合。

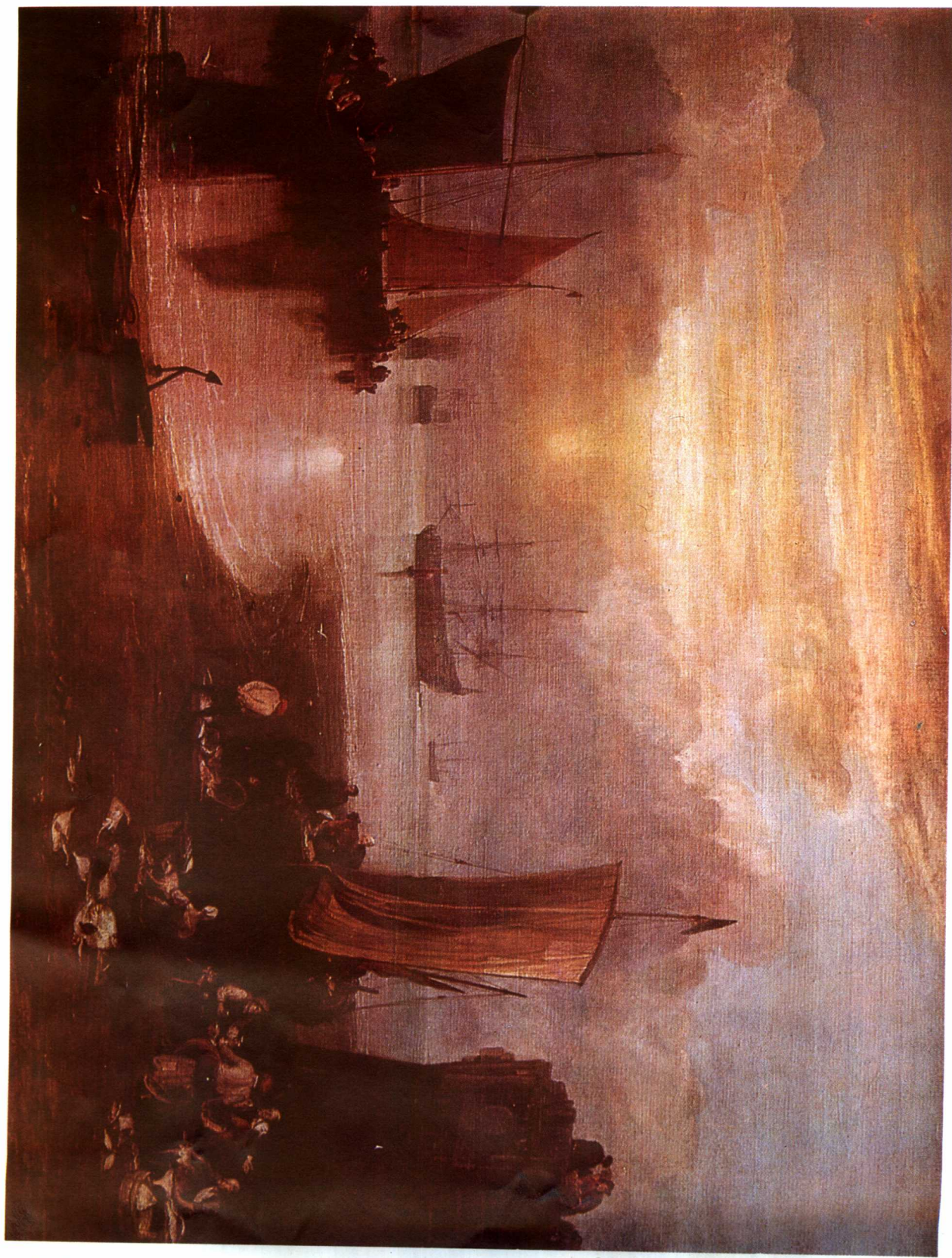
画面铺满后，要与对象的色彩关系作个比较，全面检查一下，色调是否统一？色彩的对比关系是否正确？要保留正确的东西，修改错误的东西。于此同时，逐步深入刻画形象，用色彩塑造形体，使景物更加具体、准确、特点更鲜明。要进一步找出它们之间的细微变化，如房屋基本特点、树的不同造型、人的动作变化、山坡的层次等。在色彩上找出明暗之间的冷暖变化以及房屋之间的既统一又有区别的色彩差别，即前面色彩明确、鲜明，后面色彩较弱。山坡绿色前面较暖，后面较冷而偏灰。船与河滩在白色之中又有冷暖与深浅的变化区别。

以色造型时，要结合对象特征和整个画面的气氛和意境要求，注意运笔的轻重、疾缓和色彩的浓淡薄厚等不同的表现手法，造成不同的艺术效果，达到以色写形、以色传神的目的。

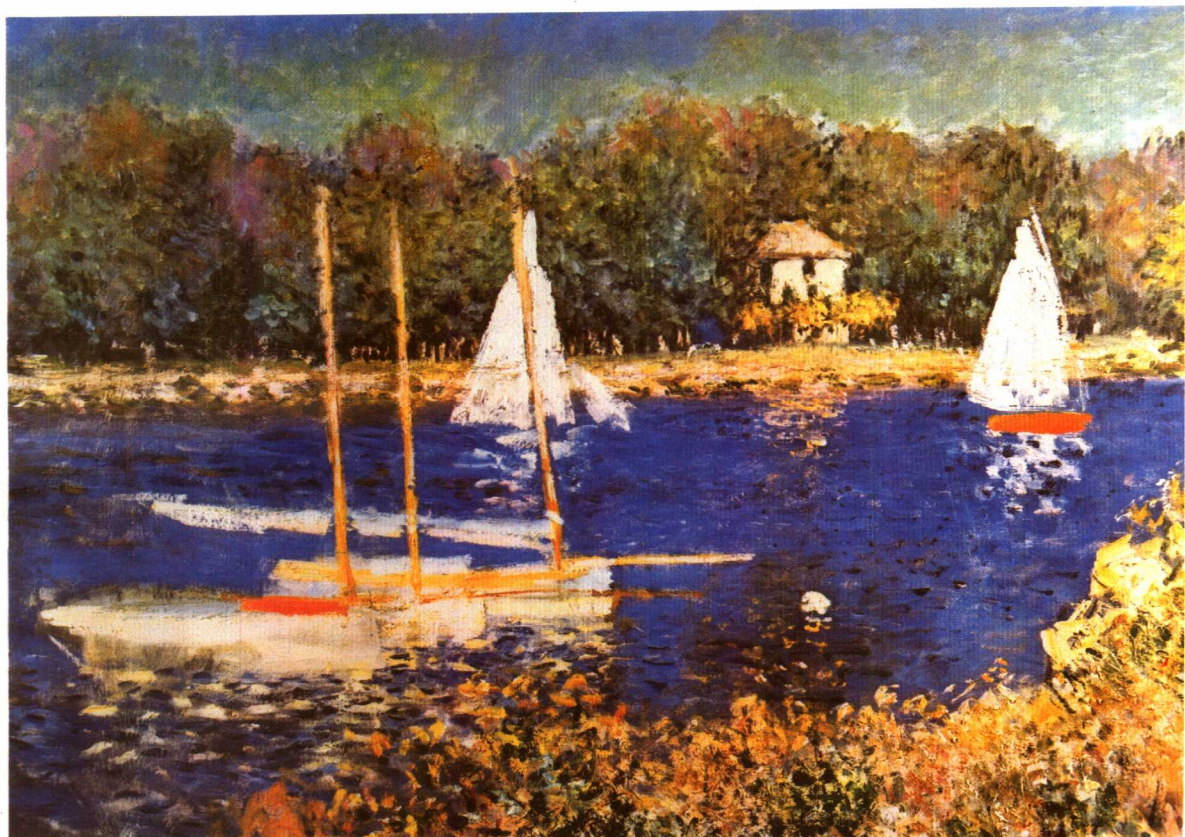
封面： 龙胜村寨

马常利

海 岸 (英) 特纳

阿尔让特伊池塘

(法) 莫奈

河岸

(俄) 列维坦

早晨的卢昂教堂 (法) 毕沙罗

图门江的傍晚 闻立鹏

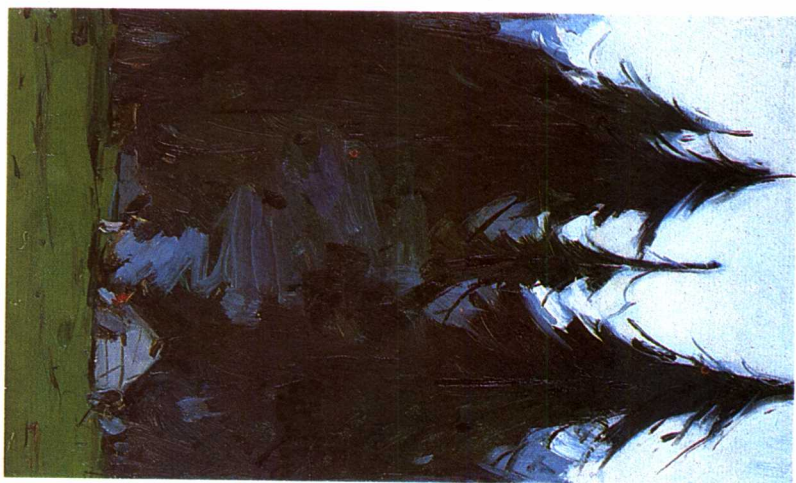
图门江的傍晚
一九八四年秋

堤岸鱼村 马 璐

雨中行 马 璐

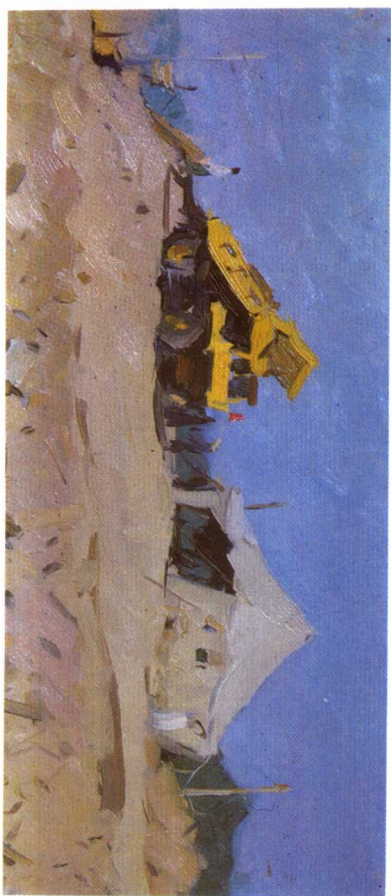
天山脚下 马常利

夜 闻立鹏

田野 马常利

工地 马常利

湖边 马常利

渔村 林岗

帆 张重庆

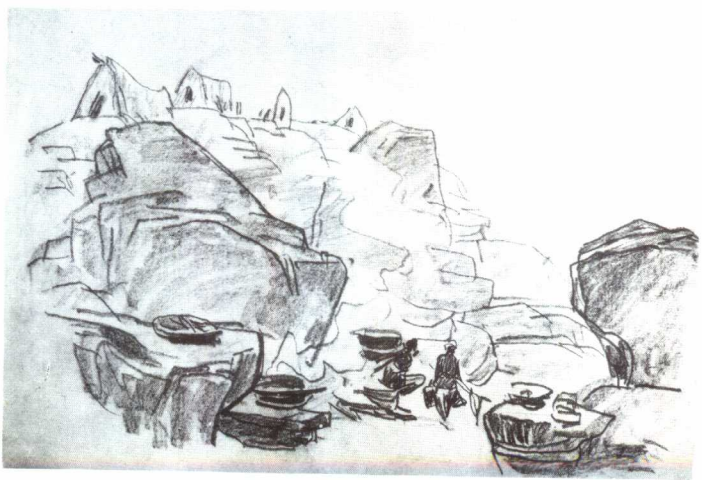
收获时节 马常利

甬道 马常利

太行晨曲 马常利

速写 马常利

风景画的写生与创作

马常利

在西方的油画发展中,早期油画风景只是附属于人物画中起着衬托的作用。到文艺复兴时期风景画开始逐渐分解出来,成为独立的绘画样式存在,到十九世纪风景画则达到很高的艺术成就并涌现出一批杰出的风景画家,如英国的康斯太勃和泰纳,法国的柯罗、莫奈、毕沙罗,荷兰的凡高以及俄国的列维坦、施什金等。他们在美术史上都具有相当的贡献。实践证明,优秀的风景画在陶冶人们思想情操,提高人们审美水平方面起着潜移默化的作用。在我国,随着人民物质文化生活水平的不断提高,油画不仅出现在展览馆、博物馆而且扩展到宾馆、饭店和普通居民的家庭中来了。人们为了美化自己的住室,得到美的享受,越来越多地选挂油画风景。因此也促使画家们更加重视风景画的创作,可以想象风景画在我国将会得到进一步的发展。

美术院校对风景画一向是重视的,因为通过风景画的写生训练,可使学生发掘自然中的美,培养敏锐的观察能力,掌握不同季节、光线等条件下色彩变化的规律,学习各种表现手法,提高油画的表现技巧。

根据中外风景画创作的实践经验,画好风景应做到以下几个方面。

(一) 寓情于景,有感而发。

风景画是以景动人,它是作者把自己对大自然的感受寓于景物之中,赋予景物以感情因素,使之情景交融,从而引起观众的共鸣。因此俄国著名风景画家列维坦认为:“风景画是心灵之歌”。所以作画时不能只是停留在描摹自然,再现自然上,而应是充满激情地去抒发、去表现使你最为动情的景物,做到有感而发,寓情于景。

大自然的山川、景物以及风、晴、雨、雪、云、雾、霜、露等等,本是一种自然现象。它无所谓快乐或悲哀、喜庆或烦恼,但经过艺术家的表现,赋予了它们各种感情色彩。于是在不同经历、不同艺术气质和不同感受的作者笔下,同一类景物所传达的感情意趣也就各有所异,有的欢快、有的凄凉、有的雄壮、有的优雅……从而创造出不同意境、不同情趣的作品。

(二) 探索、发掘自然中的特殊美。

在自然界,各个地区由于气候、地理条件和社会历史生活的不同,形成了不同的自然风貌,即地方特色。如江南与北方,山区与平原,民族地区与内地都有其不同的特点和风貌。要深入地观察发现不同地区的特殊美感,运用不同的手段(油画写生、速写、素描、默写以至于文字记录等)不断地记录下个人感受最深、最鲜明、最有特色的景物。有些景物初看并不美,并不外露,常是隐藏在朴实无华的平凡之中。只有在特定的时间、气候、光线下才能显露出它特有的美感来,而且往往又是一刹那的变化,因而要求画家要反复观察、深入探索、善于捕捉。

(三) 掌握条件色、色调,表现不同的意境。

油画的特点是以色造形又是以色传情的,要画好风景画就要研究色彩变化的规律。生活中一切物象的色彩,一方面是它本身的固有色,另一方面因它们存在于具体的环境之中。即受光源色

的影响又受周围环境色的影响,所以任何物象的色彩又都是条件色。在油画风景的训练中就要研究在不同光源色的照射下,物与物之间在色彩上的相互关系,其中应特别注意把握色调的变化,因为色调传达着一幅画的总精神、总情绪,表现独特的意境。例如:冷调子有的给人以和平宁静之感,有的则呈寒冷或凄凉之状。暖调子有的温暖、喜悦,有的则激昂、庄重等等。

所谓色调,是一幅画的色彩基调,如同音乐中的调子一样。基本色调的形成有两个方面。一是光线的影响,二是景物主要色块的影响。在光线强时,景物都被光源色笼罩着,有共同的色彩倾向。偏暖的形成暖调子,偏冷的形成冷调子,如早晨金色阳光下的景物都罩上一层金黄色,呈暖调子;而月光下的景物都偏蓝,呈冷调子,如《图门江的傍晚》。也有很多时候光线不强,冷暖倾向并不鲜明,这时则依据景物的主要色块倾向确定其色调。如《渔村》地面及房屋是主要色块,呈暖紫色调。

(四) 从写生到创作,逐步掌握描写风景的一般技巧。

掌握油画风景的表现技巧,不外乎通过临摹、写生、默画、创作等环节来实现。对于初学者来说应以面对自然的写生训练为主。可先从画小风景入手,选择形体简单,色块比较整的对象进行练习,一则便于把握整体效果,再则画幅小可以迅速抓住色彩变化。要画不同季节、时间、光源和气候下的自然景物,用大的色块概括,表现其独特的形象和色调。如图《雨中》色调是冷灰的,因为阴雨天气没有强光照射,只受天空冷光的影响,所以天空亮,地面较重,远处景物朦胧。如图《夜》,夜景中调子更冷。一般呈蓝绿或蓝紫,除月光直接照射的物体变化较明显外,景物都较模糊。阳光照射下的景物则相反,如《工地》呈暖调子,地面直接受光,故较亮,天空变得重些,物体的冷暖变化及明暗对比都较明确。《河畔》一画表现了薄云笼罩下的日出景象,呈暖紫色。通过这些小风景写生可以训练把握阴、晴、雨、晨、夜等不同时间、不同景物的主要色彩特点;通过多次观察多次写生,便能够表现色彩更加复杂的景物。在画小风景写生时,不宜过多地追求细节的描写而破坏整体的色彩效果。

村 景 (荷) 伦勃朗

在掌握了大的色调和色彩关系后,再进一步画些幅面较大的写生,较深入地描写刻画对象,生动地表现出大自然的美感。

一些风景画家在用色彩作画之前,往往画些风景素描(全景或局部),其目的是为深入研究景物的内部结构、造型特点以及整个画面

